RICOSTRUZIONE FUTURISTA DELL'UNIVERSO

Col Manifesto tecnico della Pittura futurista e colla prefazione al Catalogo dell' Esposizione futurista di Parigi (firmati Boccioni, Carrà, Russolo, Balla, Severini), col Manifesto della Scultura futurista (firmato Boccioni), col Manifesto La Pittura dei suoni rumori e odori (firmato Carrà), col volume *Pittura e scultura futuriste*, di Boccioni, e col volume *Guerrapittura*, di Carrà, il futurismo pittorico si è svolto, in 6 anni, quale superamento e solidificazione dell' impressionismo, dinamismo plastico e plasmazione dell'atmosfera, compenetrazione di piani e stati d'animo. La valutazione lirica dell' universo, mediante le Parole in libertà di Marinetti, e l'Arte dei Rumori di Russolo, si fondono col dinamismo plastico per dare l'espressione dinamica, simultanea, plastica, rumoristica della vibrazione universale.

Noi futuristi, Balla e Depero, vogliamo realizzare questa fusione totale per ricostruire l'universo rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente. Daremo scheletro e carne all'invisibile, all'impalpabile, all'imponderabile, all'impercettibile. Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli elementi dell'universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci della nostra ispirazione, per formare dei complessi plastici che metteremo in moto.

Balla cominciò collo studiare la velocità delle automobili, ne scoprì le leggi e le linee-forze essenziali. Dopo più di 20 quadri sulla medesima ricerca, comprese che il piano unico della tela non permetteva di dare in profondità il volume dinamico della velocità. Balla sentì la necessità di costruire con fili di ferro, piani di cartone, stoffe e carte veline, ecc., il primo complesso plastico dinamico.

1. Astratto. — **2. Dinamico**. Moto relativo (cinematografo) + moto assoluto. — **3. Trasparentissimo**. Per la velocità e per la volatilità del complesso plastico, che deve apparire e scomparire, leggerissimo e impalpabile. — **4. Coloratissimo** e **Luminosissimo** (mediante lampade interne). — **5. Autonomo**, cioè somigliante solo a sè stesso. — **6. Trasformabile**. — **7. Drammatico**. — **8. Volatile**. — **9. Odoroso**. — **10. Rumoreggiante**. Rumorismo plastico simultaneo coll'espressione plastica. — **11. Scoppiante**, apparizione e scomparsa simultanee a scoppî.

Il parolibero Marinetti, al quale noi mostrammo i nostri primi complessi plastici ci disse con entusiasmo: « L'arte, prima di noi, fu ricordo, rievocazione angosciosa di un Oggetto perduto « (felicità, amore, paesaggio) perciò nostalgia, statica, dolore, lontananza. Col Futurismo invece, l'arte « diventa arte-azione, cioè volontà, ottimismo, aggressione, possesso, penetrazione, gioia, realtà bru- « tale nell'arte (Es.: onomatopee. — Es.: intonarumori = motori), splendore geometrico delle forze, « proiezione in avanti. Dunque l'arte diventa Presenza, nuovo Oggetto, nuova realtà creata cogli « elementi astratti dell'universo. Le mani dell'artista passatista soffrivano per l'Oggetto perduto; « le nostre mani spasimavano per un nuovo Oggetto da creare. Ecco perchè il nuovo Oggetto « (complesso plastico) appare miracolosamente fra le vostre. »

La costruzione materiale del complesso plastico

MEZZI NECESSARI: Fili metallici, di cotone, lana, seta, d'ogni spessore, colorati. Vetri colorati, carteveline, celluloidi, reti metalliche, trasparenti d'ogni genere, coloratissimi. tessuti,

specchi, làmine metalliche, stagnole colorate, e tutte le sostanze sgargiantissime. Congegni meccanici, elettrotecnici; musicali e rumoristi; liquidi chimicamente luminosi di colorazione variabile; molle; leve; tubi, ecc. Con questi mezzi noi costruiamo dei

ROTAZIONI
1. *Complessi plastici che girano su un perno* (orizzontale, verticale, obliquo).
2. *Complessi plastici che girano su più perni*: *a*) in sensi *uguali*, con velocità varie; *b*) in sensi *contrarî*; *c*) in sensi *uguali e contrarî*.

SCOMPOSIZIONI
3. *Complessi plastici che si scompongono*: *a*) a volumi; *b*) a strati; *c*) a trasformazioni successive (in forma di coni, piramidi, sfere, ecc.).
4. *Complessi plastici che si scompongono, parlano, rumoreggiano, suonano simultaneamente.*

SCOMPOSIZIONE / TRASFORMAZIONE } FORMA + ESPANSIONE { ONOMATOPEE / SUONI / RUMORI

MIRACOLO MAGIA
5. *Complessi plastici che appaiono e scompaiono: a*) lentamente; *b*) a scatti ripetuti (a scala); *c*) a scoppi improvvisi.

Pirotecnica — Acque — Fuoco — Fumi.

La scoperta-invenzione sistematica infinita

mediante l'astrattismo complesso costruttivo rumorista, cioè lo stile futurista. Ogni azione che si sviluppa nello spazio, ogni emozione vissuta, sarà per noi intuizione di una scoperta.

ESEMPI: Nel veder salire velocemente un aeroplano, mentre una banda suonava in piazza, abbiamo intuito il **Concerto plastico-motorumorista nello spazio** e il **Lancio di concerti aerei** al di sopra della città. — La necessità di variare ambiente spessissimo e lo sport ci fanno intuire il **Vestito trasformabile** (applicazioni meccaniche, sorprese, trucchi, sparizioni d'individui) — La simultaneità di velocità e rumori ci fa intuire la **Fontana giroplastica rumorista**. — L'aver lacerato e gettato nel cortile un libro, ci fa intuire la **Réclame fono - moto - plastica** e le **Gare pirotecnico - plastico - astratte**. — Un giardino primaverile sotto il vento ci fa intuire il **Fiore magico trasformabile motorumorista**. — Le nuvole volanti nella tempesta ci fanno intuire l' **Edificio di stile rumorista trasformabile**.

Il giocattolo futurista

Nei giochi e nei giocattoli, come in tutte le manifestazioni passatiste, non c'è che grottesca imitazione, timidezza, (trenini, carrozzini, pupazzi immobili, caricature cretine d'oggetti domestici), *antiginnastici o monotoni, solamente atti a istupidire e ad avvilire il bambino.*

Per mezzo di complessi plastici noi costruiremo dei giocattoli che abitueranno il bambino:

1) *a ridere apertissimamente* (per effetto di trucchi esageratamente buffi);

2) *all'elasticità massima* (senza ricorrere a lanci di proiettili, frustate, punture improvvise, ecc.);

3) *allo slancio immaginativo* (mediante giocattoli fantastici da vedere con lenti; cassettine da aprirsi di notte, da cui scoppieranno meraviglie pirotecniche; congegni in trasformazione ecc.);

4) *a tendere infinitamente e ad agilizzare la sensibilità* (nel dominio sconfinato dei rumori, odori, colori, più intensi, più acuti, più eccitanti).

5) *al coraggio fisico, alla lotta e alla* **GUERRA** (mediante giocattoli enormi che agiranno all'aperto, pericolosi, aggressivi).

Il giocattolo futurista sarà utilissimo anche all'adulto, poichè lo manterrà *giovane, agile, festante, disinvolto, pronto a tutto, instancabile, istintivo e intuitivo.*

Il paesaggio artificiale

Sviluppando la prima sintesi della velocità dell'automobile, Balla è giunto al primo complesso plastico (*N. 1*). Questo ci ha rivelato un paesaggio astratto a coni, piramidi, poliedri, spirali di monti, fiumi, luci, ombre. Dunque un'analogia profonda esiste fra le linee-forze essenziali della velocità e le linee-forze essenziali d'un paesaggio. Siamo scesi nell'essenza profonda dell'universo, e padroneggiamo gli elementi. Giungeremo così, a costruire

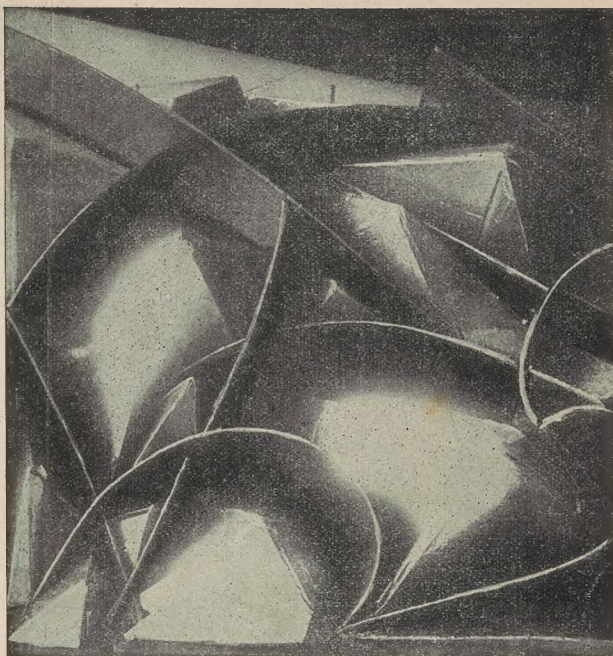
l'animale metallico

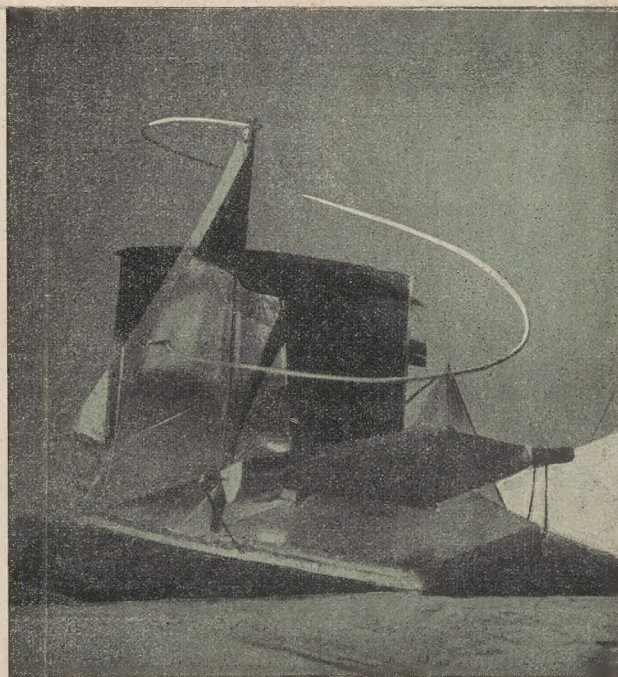
Fusione di arte + scienza. Chimica, fisica, pirotecnica continua improvvisa, dell'essere nuovo automaticamente parlante, gridante, danzante. Noi futuristi, Balla e Depero, costruiremo milioni di animali metallici, per la più grande guerra (conflagrazione di tutte le forze creatrici dell'Europa, dell'Asia, dell'Africa e dell'America, che seguirà indubbiamente l'attuale meravigliosa piccola conflagrazione umana).

Le invenzioni contenute in questo manifesto sono creazioni assolute, integralmente generate dal Futurismo italiano. Nessun artista di Francia, di Russia, d'Inghilterra o di Germania intuì prima di noi qualche cosa di simile o di analogo. Soltanto il genio italiano, cioè il genio più costruttore e più architetto, poteva intuire il complesso plastico astratto. Con questo, il Futurismo ha determinato il suo Stile, che dominerà inevitabilmente su molti secoli di sensibilità.

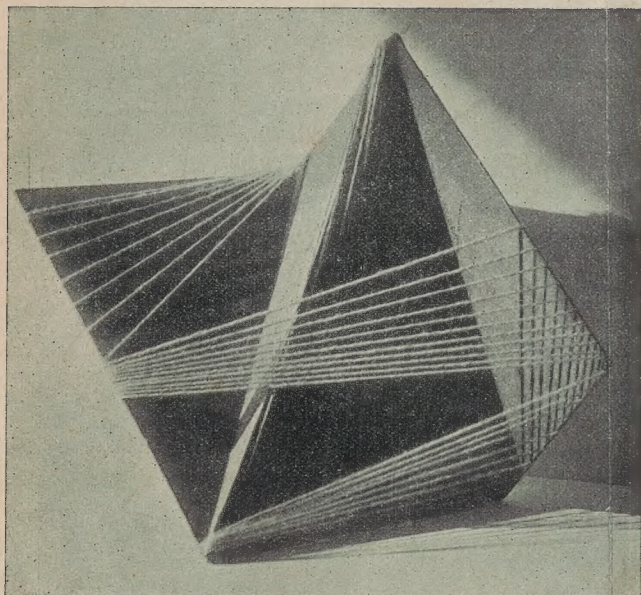
MILANO, 11 Marzo 1915.

Balla
Depero
astrattisti futuristi

BALLA

N. 1. **Complesso plastico colorato di frastuono + velocità**
(Cartone e stagnole colorate)

BALLA

N. 2. **Complesso plastico colorato di frastuono + danza + allegria**
(Specchi, stagnole, talco, cartone, filferro)

DIREZIONE DEL MOVIMENTO FUTURISTA: Corso Venezia, 61 - MILANO

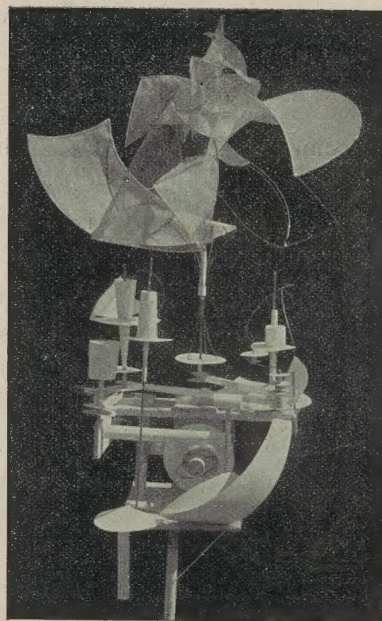
BALLA

N. 3. **Complesso plastico colorato di linee-forze**
(Cartone, lana, filo rosso, filo giallo)

DEPERO

N. 5. **Complesso plastico colorato motorumorista simultaneo di scomposizione a strati**

DEPERO

N. 4. **Complesso plastico colorato**
(Latte e carte colorate)

DEPERO

N. 6. **Complesso plastico colorato motorumorista di equivalenti in moto**
(Veli colorati, cartoni, stagnole, fili metallici, legno, tubi, pulegge)

DIREZIONE DEL MOVIMENTO FUTURISTA - Corso Venezia, 61 - MILANO

STAB. TIP. TAVEGGIA - MILANO VIA OSPEDALE 3